

RENACIMIENTO

El Siglo XVI va a suponer una renovación total de la mentalidad de la población y de sus manifestaciones artísticas. Se caracteriza por los siguientes principio:

1.- Humanismo: Se deja de lado el teocentrismo y el nulo valor del ser humano de la Edad Media para empezar a valorarse al hombre como un ser digno. De ahí la importancia de la cultura.

2.- Vitalismo: La idea de que la vida era "un valle de lágrimas" desaparece. La vida es un lugar de disfrute. "carpe diem"

3.- El Cortesano: hombre de armas y letras va a ser un modelo de hombre ejemplar.

En lo que a la literatura se refiere:

1.- Clasicismo: Gusto por la cultura clásica griega y latina.

2.- Italia: Italia, con Petrarca a la cabeza, es el modelo a seguir.

3.- Amor real: Hay una dama real y un sentimiento real hacia la dama frente a la invención que suponía el amor en el amor cortés del prerrenacimiento.

4.- Neoplatonismo: Idealización de la dama, del sentimiento amoroso y de la naturaleza.

5.- Locus Amoenus: La relación amorosa se desarrolla en un lugar idílico.

POESÍA

El Renacimiento tiene su origen en Italia; desde allí se fue extendiendo por toda Europa.

En la lírica renacentista española hay dos grandes líneas poéticas: la lírica petrarquista y la religiosa:

1. Las principales características de la LÍRICA PETRARQUISTA son:

1. Formas poéticas: se utilizan subgéneros heredados de la literatura grecorromana, como la elegía, la égloga o la epístola. También se usan estrofas italianas como el soneto.

2. Temas: el tema central es el amor no correspondido y otros motivos derivados del amor cortés, como la exaltación de la belleza de la amada o el enfrentamiento entre la razón y el entendimiento.

Los máximos representantes de la lírica petrarquista en España es Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. Juan Boscán (1493-1542). Introduce por vez primera en España los temas y las formas de la poesía italiana renacentista.

1 - La influencia del italiano Petrarca en la poesía española del Renacimiento (3.05mn)

GARCILASO DE LA VEGA Garcilaso de la Vega (1501-1536). Es el perfecto ideal de caballero renacentista, diestro en las armas y en las letras. Tras su muerte, con apenas 35 años, al asaltar una fortaleza en Provenza, muchos poetas seguirán sus huellas .

Entre sus obras destacan 38 sonetos, tres églogas (de tema pastoril profundamente idealizado), cinco canciones y dos elegías.

Los más importantes temas de su poesía son la mitología, la naturaleza y el amor.

- La mitología como expresión de la belleza y como proyección de sus sentimientos personales.
- La naturaleza es el escenario de las relaciones amorosas; es una naturaleza perfecta que participa de los sentimientos del poeta (locus amoenus)
- El tema que trata con más frecuencia es el amor no correspondido. Se trata de un amor auténtico. Se casó con Elena de Zúñiga, pero un año más tarde se enamoró de la portuguesa Isabel Freyre, que se convirtió en su amor platónico y en la fuente de inspiración de sus versos. En sus poemas expresa los diversos estados de ánimo que atraviesa, especialmente el dolor que le produce la indiferencia de la amada y luego su muerte.

La obra poética de Garcilaso conecta con la corriente de pensamiento más difundido de la época: el neoplatonismo, que preconiza la capacidad del hombre para llegar a la Belleza (Dios) a través de la belleza de las criaturas (en especial, de la mujer), siempre a través del amor.

2 - Garcilaso de la Vega

3 - Soneto XXIII Garcilaso de la Vega (1.35mn)

En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,

por no hacer mudanza en su costumbre.

Garcilaso de la Vega

LA LÍRICA RELIGIOSA

1.- **FRAY LUIS DE LEÓN** (1527-1591). Perteneció a la orden de los agustinos y fue profesor de Teología en la Universidad de Salamanca. Es autor de importantes libros en prosa como *De los nombres de Cristo* y *La perfecta casada*; y de obras en verso (*Oda a Salinas*; *Oda a la vida retirada*, *Noche serena*). Fue condenado por la Inquisición y permaneció una temporada en la cárcel por difundir una traducción prohibida de un libro de la Biblia.

Temas: Escribe sobre la nostalgia que siente el alma de la vida celestial; lamenta la preocupación excesiva por los bienes terrenales y el descuido del plano espiritual en las personas. Por eso, en sus poesías aparece siempre el ansia de huida de este mundo y la vida del cielo como suprema liberación. Siendo una poesía más filosófica que religiosa, entronca con la figura del "buen cristiano".

Formas métricas: su estrofa preferida es la lira.

Estilo: en su poesía destacan la sencillez y la expresividad de sus metáforas que, a menudo, se centran en la naturaleza.

4 - Universidad de Salamanca. Aula de Fray Luís de León

2.- **SAN JUAN DE LA CRUZ** (1542-1591) Dentro de la vertiente religiosa se cultiva la poesía mística (trata de la unión del hombre con Dios por medio del éxtasis: una persona pierde la consciencia y su alma sale del cuerpo uniéndose con Dios), en la cual encontramos una de las cumbres de la lírica castellana de todos los tiempos: San Juan de la Cruz.

Su poesía intenta expresar *lo inefable*: la experiencia mística de la unión del alma con Dios. Recurre a la simbología del amor humano para explicar este proceso amoroso y religioso: la amada (el alma) busca desesperadamente al amado (Dios).

Escribe tres poemas místicos: Cántico espiritual, Noche oscura del alma y Llama de amor viva. Los tres van seguidos de comentarios en prosa que explican su significado. Además, escribió otros poemas de tipo tradicional: romances, villancicos, etc.

Métrica: Sobre todo utiliza la lira.

LA LÍRICA PROFANA: Debemos destacar la figura de Fernando de Herrera en tanto en cuanto su inverosímil manipulación del lenguaje poético lo convierte en el precursor de la literatura barroca de Luís de Góngora.

LA MÍSTICA ESPAÑOLA

ASCÉTICA	MÍSTICA
Trata del esfuerzo del hombre para alcanzar la perfección moral y acercarse a Dios.	Intenta describir el don gratuito que Dios concede al fundirse con ellas y llenarlas de amor.
	FASES DE LA UNIÓN MÍSTICA: PURGATIVA El alma se libra del pecado mediante la penitencia y la práctica de la virtud. ILUMINATIVA El alma se somete a Dios, renuncia a la razón y recibe una satisfacción especial que la ilumina. UNITIVA Éxtasis: Supone la unión mística entre el alma y Dios. Supone la anulación de los sentidos y una sensación de felicidad inesfable.

5 - Ascética y Mística

6 - Cuarto Milenio. El éxtasis de Sta Teresa de Jesús (9.38mn)

7 - Canción sobre Noche oscura del alma. San Juan de la Cruz (5.45mn)

LA NOVELA

En el siglo XVI se pueden distinguir los siguientes tipos de novelas:

a. *La novela pastoril* cuenta los problemas amorosos de unos pastores refinados y exageradamente idealizados. La acción se realiza en la naturaleza (armoniosa y perfecta), que desempeña un papel esencial. El lenguaje es artificioso y complicado. Destacaron *La Diana*, de Jorge de Montemayor

b. *La novela morisca*. En estas obras se idealiza el mundo árabe por medio de historias sentimentales entre moros y cristianos. La obra más conocida es *La historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa*, de autor desconocido.

c. *La novela bizantina* desarrolla complicadas historias de amor y aventuras, llena de riesgos y peripecias. Suele estar protagonizado por una pareja de enamorados que se separa y, tras múltiples viajes, raptos, naufragios y aventuras, vuelve a encontrarse. El título más conocido es obra de Miguel de Cervantes: *Los trabajos de Persiles y Segismunda*.

c. *La novela picaresca* es la aportación más importante de la literatura castellana a la literatura de la época.

LA NOVELA PICARESCA

La primera obra de este género, típicamente español, es **el Lazarillo de Tormes**.

Entre las características principales de este género novelesco, destacan las siguientes:

1. - El protagonista es un antihéroe, un pícaro, hijo de padres sin honra y nacido en un medio social bajo.
2. - Es criado de muchos amos.
3. -Relato autobiográfico
4. -Visión retrospectiva (el pícaro cuenta su vida una vez que ya es adulto)
5. - Género epistolar (está el libro escrito como si fuera una carta)

LA VIDA DE LAZARILO DE TORMES, Y DE SUS FORTUNAS ADVERSIDADES

Autor: Se trata de un libro publicado en 1554 del que no sabemos su autor, por lo cual lo consideramos anónimo (aunque hay quien se lo atribuye a Diego Hurtado de Mendoza)

- **Argumento:** Lázaro, hijo de padres sin honra, es entregado a un ciego para que le sirva de guía. Con él aprende infinitos engaños y trucos pero padece también toda clase de calamidades. Finalmente, decide abandonarlo tras hacer que se estrelle contra un grueso poste, dejándolo malherido o tal vez muerto.
- Pasa a servir a un clérigo avaricioso que le hace pasar hambre, lo que le lleva a emplear algunas de las numerosas argucias que aprendió del ciego. Como consecuencia de ello, recibirá un tremendo garrotazo y se verá obligado a abandonar la casa.
- Su tercer amo es un escudero de origen hidalgo con quien sus necesidades aumentan, pues además de mantenerse a sí mismo, ha de mantener al escudero a quien sus prejuicios de clase le impiden trabajar, pedir limosna o reconocer su mísera situación.

- Más adelante, sirve a un fraile, a quien abandona por oscuras razones. Será el criado de un buldero (vendedor de bulas), prepara los colores de un maestro de pintar panderos y trabaja como aguador al servicio de un capellán, oficio este último con el que gana algún dinero. Tras un período en el que trabaja al servicio de un alguacil, comienza a servir como pregonero de los vinos de un arcipreste de Toledo, con cuya manceba acabará casándose, considerando que ha llegado a la “prosperidad” y se encuentra en la “cumbre de toda buena fortuna”.

Temas e Influencias

- El libro consta de 7 tratados en los que curiosamente el pícaro cuanto más usbe por la escala social, menos come
- La novela se caracteriza por su aspecto satírico, dado que critica a la sociedad española de la época.
- La crítica a la Iglesia impregna los tratados segundo, cuarto, quinto y, sobre todo, el séptimo;
- Buena parte de la novedad del Lazarillo estriba en la aparición de un personaje antiheroico como protagonista de una novela, que hasta entonces se había reservado para personajes nobles.

8 - Análisis de El Lazarillo de Tormes (23.24mn)

9 - Esta es la película de El Lazarillo de Tormes. Merece mucho la pena verla aunque este en Blanco y Negro porque es muy fiel al libro original (1H.46mn)

SANTA TERESA DE JESÚS (1515-1582)

Nació en Ávila. De familia noble, a los 19 años ingresó en la Orden del Carmelo. Hacia los cuarenta consiguió superar una larga etapa devocional espiritual y algún tiempo después escribió su primera obra y fundó su primer convento. Desde entonces, su vida entró en un período de asombrosa y fecunda actividad, llegando a crear treinta y dos conventos de carmelitas descalzas, lo que le acarrió grandes disgustos y persecuciones. Fue denunciada a la Inquisición varias veces, pero sus esfuerzos alcanzaron un éxito rotundo. La muerte le sorprendió en Alba de Tormes, a los 67 años, mientras realizaba uno de sus innumerables viajes.

.Su lenguaje destaca por su sencillez y tono humano y su labor literaria comprende obras que relatan su actividad religiosa y reformadora (*El libro de su vida*: una autobiografía espiritual; *el Libro de las fundaciones*: en el que se recoge la evolución reformista de la santa haciendo conventos por toda España, *El castillo interior* o *Las Moradas*: considerada su obra cumbre, en donde expone el camino que hay seguir para alcanzar la unión mística con Dios; y *Camino de perfección*, también muy relacionada con su vida interior).

MIGUEL DE CERVANTES

Nació en Alcalá de Henares. Tras unos años de estudio, durante los cuales se formó como hombre renacentista, se incorporó al séquito del cardenal Acquaviva, con el que viajó a Italia. A partir de 1570 se tiene noticias de él como soldado. Participó en la batalla de Lepanto contra los turcos y pasó cinco años como cautivo en Argel.

A su regreso a España, sobrevivió con dificultades; de hecho, dos oscuros episodios lo llevaron a la cárcel. A pesar del éxito literario que alcanzó al final de su vida, murió el 23 de abril de 1616 en Madrid, agobiado por penurias económicas.

Cervantes, situado en la frontera del Renacimiento y el Barroco, funde en su obra lo mejor de ambos movimientos y recoge las innovaciones técnicas desarrolladas hasta ese momento llevándolas al límite. Su influencia trasciende con mucho lo español, extendiéndose a la literatura universal.

Una de sus mayores aportaciones son sus *Novelas ejemplares*, en las que sigue la tradición de la novela corta italiana. Son doce novelas a las que Cervantes da el nombre de ejemplares, porque el lector podrá sacar de ellas ejemplos moralmente provechosos. Combina relatos de corte idealista, ambientados algunos en lugares remotos, como los que recogen la etapa de su vida en que estuvo preso en Argel, con otros de carácter realista, en los que recrea escenas de la vida cotidiana. Las novelas más importantes son: *La española inglesa*, *Rinconete y Cortadillo*, *La gitanilla*, *El coloquio de los perros* y *El licenciado Vidriera*.

La Galatea es una novela pastoril ambientada en un escenario, entre real e ideal, a orillas del Tajo donde dos pastores, Elicio y Erastro, nobles disfrazados de pastores, se disputan el amor de Galatea. Está escrita en prosa, pero se intercalan composiciones en verso. Primera obra escrita por Cervantes en 1585.

Los trabajos de Persiles y Sigismunda es la última novela que escribió Cervantes. Sigue el modelo de la novela bizantina (novela de aventuras). Cuenta las mil calamidades que los protagonistas deben superar antes de encontrarse en Roma y casarse.

10 - Cervantes:Curiosidades de una vida increíble (46.26mn)

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Pero, sin duda, la obra más importante es *El Quijote de la Mancha*, con la que se inicia la novela moderna. Se puede afirmar que es la novela más importante de la historia mundial.

Partes: La primera parte se publica en 1605 con el título de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. La segunda parte fue publicada diez años después, en 1615.

La obra está estructurada en dos partes y su acción se estructura en torno a tres salidas que realiza Don Quijote; las dos primeras se narran en la primera parte.

El propósito inicial del autor fue “poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías”; es decir, pretendía ser una burla de las novelas de caballerías. Sin embargo, pronto ve superada esta intención. *El Quijote* presenta notorias novedades respecto a la narrativa anterior, como son presentar a un personaje pobre y viejo como encarnación de valores positivos; la unión de realidad y ficción; la introducción del autor como un personaje más; la variación de perspectivas a través de distintos puntos de vista mediante la invención de cuatro narradores diferentes o la intercalación de otras historias, como cuentos, en el desarrollo de la historia principal.

Cervantes convierte en protagonista de su novela a un hombre, Alonso de Quijano, que se vuelve loco de tanto leer libros de caballerías y, tomando el nombre de Don Quijote de la Mancha, sale por el mundo acompañado de su escudero, Sancho Panza, para luchar contra las injusticias en honor a una dama, Dulcinea del Toboso. La intención crítica con la que Cervantes se plantea en un principio la obra se aprecia desde la elección de los personajes. Don Quijote, que se hace caballero andante a imitación de los héroes medievales, es un hombre entrado en años y demacrado. Su escudero, Sancho Panza, un campesino montado en un burro, llamado Rucio. Y su dama, imitación de las elegantes de la corte, una campesina que cría cerdos.

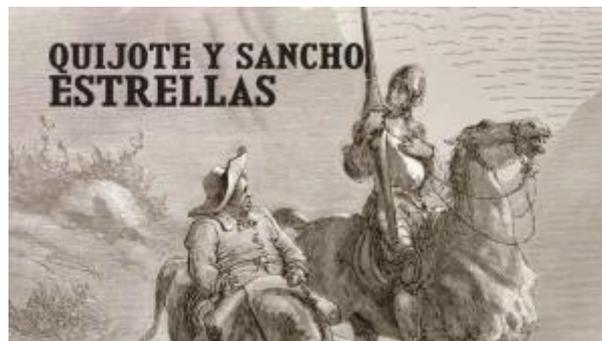
Sin embargo, a esta inicial parodia de los libros de caballería marcada por el humor, se suma progresivamente una intención crítica de la España del momento, basada en una sociedad que desprecia a un hombre de ideales generosos y que sólo pretende hacer el bien a sus semejantes: Don Quijote representa el idealismo y Sancho el realismo, aunque a medida que avanza la novela se contagia de la locura y del idealismo de su señor.

Lenguaje: Se logra la adecuación entre el nivel del personaje y su modo de expresarse: Don Quijote se hace eco del lenguaje culto y exagerado de los libros de caballería; y Sancho, del lenguaje popular, plagado de expresiones coloquiales y refranes.

Temas

1. Crítica a los libros de caballería.
2. Metaliteratura. Reflexiona sobre la literatura desde dentro de la literatura.
3. Denuncia social. Analiza la situación que sufre España, cuyos habitantes viven sumidos en una gran pobreza económica y moral.
4. Locura y libertad. Identifica la locura con la verdad y la libertad: el personaje loco, Don Quijote, es, en el fondo, el más cuerdo, el que ve las cosas como deberían ser, y el más libre para decir lo que piensa.
5. Visión del mundo. Presenta el mundo como un gran teatro en el que se confunden realidad y ficción, y donde confluyen el pasado idealismo renacentista y el realismo que anuncia el Barroco.
6. Crítica erasmista de la Iglesia

Debido a las muchas aventuras que viven Don Quijote y Sancho, el idealismo y el realismo de sus caracteres se van entremezclando. Así, los personajes sufren un intercambio de actitudes: es el fenómeno de la “quijotización” de Sancho y de la “sanchificación” de Don Quijote.

11 - Vídeo sobre 10 datos curiosos de El Quijote (2.26mn)

TEATRO

- **El teatro en la primera mitad del siglo XVI.**

Pueden distinguirse en esta época dos corrientes:

1. El teatro religioso de tradición medieval, es decir, los Autos Sacramentales.
2. El teatro clasicista y culto, que tuvo poco éxito, está presente por medio de la adaptación e imitación de obras de los autores grecolatinos de la antigüedad clásica.

- **El teatro en la segunda mitad del siglo XVI (reinado de Felipe II).**

Lo más importante es la aparición de una nueva corriente que integra elementos populares nacionales y novelescos. Destacaron:

LOPE DE RUEDA (1509-1565).

Fue actor y director de una compañía que recorrió España representando teatro y autor de algunas comedias y de los *Pasos*. Estos son breves episodios cómicos, que se representaban al principio de las comedias, o en sus entreactos.

JUAN DE LA CUEVA

Juan de la Cueva (1550-¿1610?). Escribió varias obras de asunto clásico y otras de tema nacional. En estas últimas lleva al escenario a los héroes de la tradición nacional y mezcla lo trágico y lo cómico. Se le considera un precursor de Lope de Vega.

EL TEATRO DE MIGUEL DE CERVANTES: ENTRE EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO.

Su obra presenta rasgos del Renacimiento y el Barroco. Su éxito como dramaturgo resultó muy efímero, ya que perdió pronto el favor del público, entre otros motivos por no adaptarse a los rápidos cambios teatrales que tuvieron lugar en el siglo XVII, protagonizados principalmente por Lope de Vega. Su producción teatral se compone de:

- a. Una tragedia, *La Numancia*, en la que exalta el heroísmo de esta ciudad, cercada por las tropas romanas.
- b. Las comedias en las que manifiesta su predilección por los temas relacionados con su cautiverio en tierras árabes: *El trato de Argel* y *Los baños de Argel*.
- c. Los entremeses: la mayor aportación de Cervantes al teatro. Son unas piezas breves, de un solo acto, que, siguiendo los pasos de Lope de Rueda, Cervantes dota de auténtica categoría literaria. Los entremeses se representaban entre los actos de una obra más larga con la que no tenían nada que ver. Tienen un carácter cómico. Los más conocidos son: *El viejo celoso*, *La cueva de Salamanca* y, sobre todo, *El retablo de las maravillas*.

12 - Y aquí un capítulo entero de El Quijote (48mn)